ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС

Искусство Рисования и Живописи

ШАГ ЗА ШАГОМ

Новая коллекция, которая научит вас рисовать шаг за шагом

Если вы решили научиться рисовать или задумали усовершенствовать свои навыки, можете теперь не тратить много времени и сил на поиск специализированной литературы. Уроки изобразительного искусства — теорию и практические упражнения — вы найдете в нашем журнале. Вы научитесь составлять натюрморт, придавать предметам объем, писать портрет, рисовать цветы, деревья, животных. А если сомневаетесь, что лучший подарок — то, во что вы вложили свое умение и душу, убедитесь в этом, самостоятельно (с нашей маленькой подсказкой) изготовив коллаж, открытку, елочную игрушку.

Только запаситесь терпением — и тогда у вас получится, как у настоящих художников

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС

Искусство Рисования и Живописи

ШАГ ЗА ШАГОМ

100 номеров
400 уроков шаг за шагом

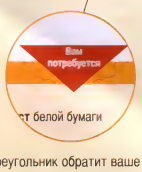
В детстве мы все умеем рисовать. Но, становясь старше, нам кажется, что изобразительное искусство не для нас. Между тем, оказавшись на природе, мы мечтаем взять в руки кисть и написать прекраснейший пейзаж, мечтаем запечатлеть своих родителей и друзей такими, какими мы их видим.

Нет ничего проще, если вы внимательно будете следовать урокам, предложенным в нашем журнале. От урока к уроку задания будут усложняться, так что, начав с рисунка яблока, вы со временем сами сможете создавать гармоничные композиции, правильно располагать предметы в пространстве и без труда владеть любой из живописных и графических техник. Будьте старательны — и ваша мечта осуществится.

Азбука рисунка

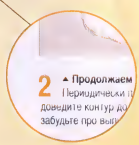
Обучение рисунку необходимо начать с азов изобразительного творчества. Прежде чем писать натюрморт или пейзаж, вам необходимо понять, как ложатся тени, в каком месте важно отметить блики, как предметы зависят друг от друга. «Азбука рисунка» — это самый первый шаг к большой работе.

Чтобы вы не копировали бессмысленно каждый штрих с предложенной нами картинки, но и могли видеть реальные предметы такими, как они есть на самом деле, на первой полосе практической рубрики мы демонстрируем фотографию того натюрморта, пейзажа, портрета, который вам предстоит нарисовать.



Треугольник обратит ваше внимание на подсказку, указывающую, какие материалы потребуются вам для выполнения именно этого урока.

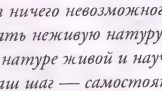
Картинка с изображением каждого этапа задания (непременно с рисующей рукой) — это и есть то, что называется «шаг за шагом». Следуя от картинки к картинке, обращая внимание на номер, вы будете двигаться вперед, от наброска к законченной работе.

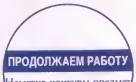


В мастерской

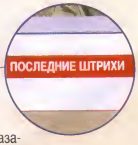
Самые большие чудеса происходят в мастерской художника. Мы вместе с вами на страницах этого раздела тоже будем доказывать, что нет ничего невозможного. Сначала вы попробуете рисовать и писать неживую натуру, то есть натюрморты, затем перейдете к натуре живой и научитесь изображать человека. Следующий ваш шаг — самостоятельная композиция.

Под заголовком «Первые шаги» вы найдете те базовые этапы рисунка (набросок, фоновый тон), которые крайне необходимо соблюсти, чтобы с успехом продвинуться дальше.





Следующий раздел — «Продолжаем работу» — представляет наш урок шаг за шагом. Эти этапы-шаги желательно соблюсти в той последовательности, как они предложены.



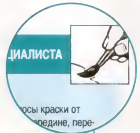
«Последние штрихи» — это указание на то, что работа движется к концу. Если вы довольны своим произведением, можете остановиться перед этим заголовком. Но если желаете совершенства, сделайте последние штрихи.

На пленэре

Как прекрасно, оказавшись на природе, схватить кисть и окунуться в творческий процесс, позабыть обо всем на свете и видеть только великолепный пейзаж, думать только о движении облаков. Писать поля, леса, реки, передавать красоту старинных улочек и площадей художники спешат на пленэр. Вы сможете работать на пленэре, даже не покидая свою квартиру. Только призовите воображение.

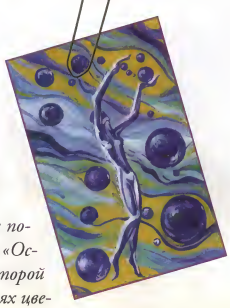
В рубрике «Самовыражение» вы увидите, какие разные получаются произведения, если один и тот же натюрморт или пейзаж писать, используя различные техники.

Совет специалиста подскажет вам, насколько бережно должен обращаться с материалами и с самой работой настоящий художник.

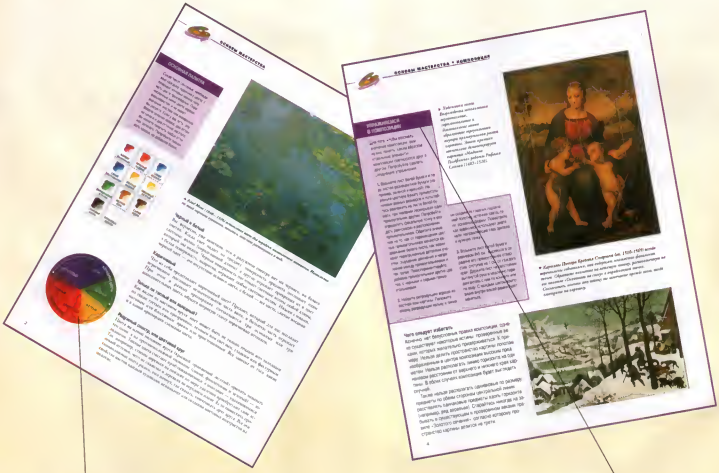


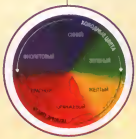
Обучаясь рисунку и живописи, вы непременно должны видеть и знать, как работали великие. В «Школе мастеров» вы не только найдете редкие произведения знаменитейших художников, но и узнаете об особенностях их манеры письма.

Основы мастерства



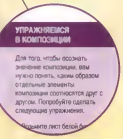
Если на страницах других рубрик вы будете на практике постигать основы изобразительного искусства, то в разделе «Основы мастерства» вы найдете ту самую теорию, без которой очень сложно двигаться вперед. Вы узнаете о возможностях цветового спектра, о влиянии друг на друга холодных и теплых цветов, освоите секреты композиции, научитесь мыслить пространственно, чтобы однажды самостоятельно создать многоплановое полотно.





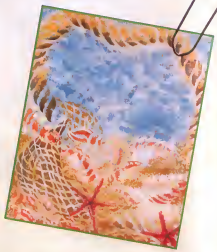
Благодаря диаграммам и таблицам вам проще будет уяснить и цветовую раскладку, и законы композиции — все то, что касается основ мастерства.

В этой рубрике параллельно с теорией будут представлены и небольшие практические упражнения. Они помогут лучше понять очень важные термины и законы, без знания которых не может обойтись художник.



Прикладное творчество

Рубрику «Прикладное творчество» мы придумали специально для тех, кто любит мастерить своими руками, кто любит украшать дом изысканными изделиями, такими, каких не найдешь ни в одном магазине. Вы можете фантазировать в свое удовольствие и привлекать к этому детей. Мы только небольшими подсказками и советами поможем вам с выбором материалов и с овладением неизвестных вам прежде техник.



Маленькая рубрика «Решаем проблему», которую вы найдете практически в каждой большой рубрике, поможет вам без труда справиться с любой проблемой, возникшей в процессе работы.

В конце каждого урока вы непременно узнаете, какой теме будет посвящен следующий урок, чему вы сможете научиться.

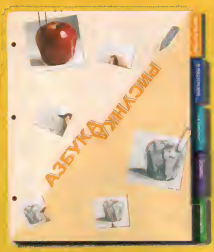
На последней странице рубрики вы увидите конечный результат — маленький шедевр, какой должен получиться и у вас.

СОБЕРИТЕ КОЛЛЕКЦИЮ УРОКОВ

Чтобы вам легче было собирать наши журналы, мы не стали сшивать их, а сделали на каждой странице дырочки, благодаря которым вы закрепите листы в ПАПКЕ.

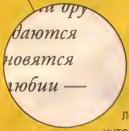
БЕСПЛАТНО

мы прилагаем к журналу рубрикаторы, чтобы вы могли быстро ориентироваться в нашей коллекции уроков.



Каждая рубрика имеет свой значок, расположенный в верхнем левом или правом углу страницы. Например, карандашик означает, что вы находитесь на страницах «Азбуки рисунка».

Благодаря дырочкам на каждой странице вы сможете закрепить все листы в папке и сохранить наши уроки.



Повторяющиеся из номера в номер рубрики имеют цветные плашки, по которым вы легко найдете интересующую вас часть, также вы можете разложить все номера по рубрикам в таком порядке, как вам нравится.

Каждая рубрика имеет свою нумерацию. Так вам легче будет отыскать нужный урок, когда вы разложите все рубрики отдельно.

DeAGOSTINI

19 руб.
~~45 руб.~~

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС

Искусство Рисования и Живописи

ШАГ ЗА ШАГОМ

1

ISBN 0-7489-8688-X
9 780748 986880

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС

Искусство рисования и живописи

ШАГ ЗА ШАГОМ

АЗБУКА РИСУНКА 1-4

Если вы способны приложить карандаш к бумаге, значит, вы можете рисовать. Начнем с того, что нарисуем яблоко объемным.

В МАСТЕРСКОЙ 1-6

Рисовать пастелью очень легко. Создать этот натюрморт вам помогут навыки, которые вы получили, рисуя яблоко карандашом.

НА ПЛЕНЭРЕ 1-6

Этот летний пейзаж мы нарисуем с помощью двух акварельных красок.

ОСНОВЫ МАСТЕРСТВА 1-2

Цвет – самое сильное оружие художника. С помощью цвета можно выражать чувства, передавать пространство, создавать атмосферу и настроение.

ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 1-4

Для того чтобы сделать коллаж, вам не потребуются специальные материалы — вы можете использовать то, что найдете у себя дома.

СЛЕДУЮЩИЙ ВЫПУСК В ПРОДАЖЕ ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ

Вместе с ним вы получите в подарок папку для удобного хранения материалов журнала

«Искусство рисования и живописи» № 1, 2006

Издатель и учредитель:
ООО «Де Агостини»
125315, Российская Федерация, г. Москва Ленинградский пр-т, д. 72, стр. 4, офис 212

Адрес для писем читателей:
123298 г. Москва, а/я 40 «Искусство рисования и живописи»

Адрес редакции:
123298, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 1, офис 15

Отпечатано в типографии «Юнивест Принт» Украина, г. Киев

Тираж: 200 000 экз.

Распространение в России:
ЗАО «Издательский дом «БУРДА»

© 2006 De Agostini UK Ltd.

ISBN 0-7489-8683-9 (серия)
ISBN 0-7489-8688-X

Цена свободная

Печатные материалы, рисунки и иллюстрации серии охраняются авторским правом. Любое воспроизведение опубликованных материалов возможно лишь с письменного разрешения редакции.

Рисовать может каждый

Если вы способны приложить карандаш к бумаге, значит, вы можете рисовать. Начнем с того, что нарисуем яблоко объемным.

Многие люди любят повторять: «Я не умею рисовать». На самом деле рисовать может каждый, необходимо только запастись терпением, чтобы выучить основные правила рисунка. Ведь художниками, как и представителями другой профессии, рождаются очень редко, а становятся ими — при трудолюбии — гораздо чаще.

Рисовать — значит уметь переносить объемный предмет на плоский лист бумаги или холст. Но сначала необходимо понять, каким образом на предмете распределяются свет и тень, ведь объем создается художником с помощью оттенков тона. В свою очередь, различные тона получаются при помощи штриховки, выполненной с различной частотой или силой. О том, каких эффектов можно при этом достичь, вы узнаете, внимательно изучив и попробовав самостоятельно воспроизвести примеры этого раздела.

Рисуя на плоском листе бумаги, вы должны стремиться к тому, чтобы изображаемый предмет приобрел объем, узнаваемую форму. Объем создается с помощью накладывания теней и бликов.

Возьмите яблоко и положите его на плоскую поверхность, хорошо изучите его форму. Осветите яблоко лампой с одной стороны таким образом, чтобы оно отбрасывало четкую тень.

Есть общее правило: когда вы рисуете контур предмета, держите карандаш точно так же, как при письме. Если у вас не получается нарисовать контур одной сплошной линией, используйте маленькие штрихи. Не нажимайте слишком сильно на карандаш, тогда вам будет легче стереть неправильную линию. Когда вы будете наносить тени, держите карандаш свободнее. Рисуйте не острым кончиком грифеля, а его плоской частью.

Изучите предмет рисунка

Шаг к успеху — это скрупулезное изучение предмета, который вы собираетесь нарисовать. Прежде всего, нужно внимательно рассмотреть со всех сторон изгибы, контуры, впадины изображаемого предмета и понять, каким образом играет свет на его поверхности, как ложатся тени. И не бойтесь брать такое яблоко, которое не будет похоже на яблоко из наших уроков. Пусть оно будет таким, каким вы его видите.

Итак, возьмите яблоко, осветите один его бок лампой. И начнем рисовать!

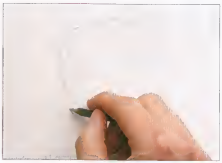
Вам потребуется

Лист белой бумаги

Карандаш 2В — мягкий (карандаши с маркировкой Н слишком жесткие для того, чтобы успешно создать тени на яблоке)

Ластик

Специальный нож или точилка для карандаша



1 ▲ **Нарисуем основной контур**

Начните рисовать контур с помощью маленьких, легких штрихов (не старайтесь пока рисовать контур одной сплошной линией). Ведите контур от верхней точки, двигаясь против часовой стрелки.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

Сглаживание тона

Наложенные на предмет тона, переходы от одного тона к другому могут выглядеть слишком резкими из-за штриховки, выполненной карандашом. Если это случилось, сгладьте границы тона, растерев карандашные штрихи кончиком пальца или кусочком бумаги. Старайтесь делать это круговыми движениями. Оттенки тона станут ровными и гладкими.

2 ▲ Продолжаем рисовать контур

Периодически посматривая на яблоко, доведите контур до его нижней части. Не забудьте про выпуклости.

3 ▲ Добавляем черенок

На верхней части яблока слегка наметьте черенок и окружающую его впадинку. Ее можно нарисовать в виде серповидной, похожей на полумесяц, линии.

4 ▲ Заканчиваем контур

Добавьте пару маленьких наклонных линий вокруг хвостика, как показано на рисунке, чтобы подчеркнуть нечто вроде неглубокого колодца, в котором утопает черенок. После этого продолжайте вести контурную линию верхней части яблока до тех пор, пока линии не соединятся.

5 ▲ Выявляем самые светлые тона

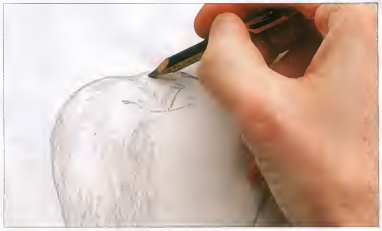
Начните заштриховывать яблоко от его левого края. Используйте плоскую часть грифеля. В одном направлении проводите карандашом легкие, но достаточно длинные штрихи. Старайтесь, чтобы они были параллельны контуру яблока. Ту поверхность плода, на которую падает свет, где должны быть блики, не заштриховывайте, оставьте просто белой.

Как придать предмету объем за счет наложения тонов

Когда будет нарисован контур яблока, можно начать заштриховывать его, чтобы придать плоду объем. Старайтесь класть небольшие штрихи, повторяя форму яблока. Постепенно двигайтесь от тона более сильного к менее интенсивному. Самый темный фрагмент должен быть на том участке яблока, который находится в тени, а те места, на которые падает свет — блики, — следует оставить белыми, незаштрихованными.

6 ▶ Добавляем детали в верхней части яблока

Слегка заштрихуйте верхнюю левую часть яблока таким образом, чтобы штрихи ложились почти параллельно контуру и изогнутой поверхности плода.



7 ▲ **Переходим к правой стороне яблока**

На правый бок яблока, ближе к контуру, тоже нанесите легкую тень плоской поверхностью грифеля. Добавьте в нижней части яблока несколько более толстых линий, чтобы подчеркнуть форму плода.

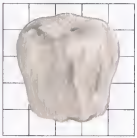
8 ▲ **Делаем блики**

Продолжая штриховку, добавьте более темные полосы в центральной части, чтобы показать изогнутую форму плода. Но оставьте незакрашенными блики на верхней правой части яблока. Добавьте тени вокруг углубления, где сидит черенок, укладывая линии таким образом, чтобы они повторяли наклонные стенки впадинки.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Как пользоваться сеткой

Координатная сетка помогает нарисовать предмет или группу предметов. Возьмите лист белого картона и начертите на нем квадраты. Такие же квадраты начертите на белом листе бумаги. Поставьте картон позади предмета или группы предметов и перерисуйте их в соответствии с клеточками на разграфленном листе бумаги. Более подробно об использовании сетки мы будем говорить во втором выпуске нашей серии.



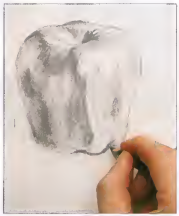
9 ► **Усиливаем тон**

Продолжайте работать над созданием тона, сглаживая грубо заштрихованные участки. Усильте тон на верхней левой части яблока, сделайте тень аккуратной. На этом этапе самое время прерваться, если вы устали, — для первого урока было сделано достаточно. Если же вы не хотите останавливаться, то переходите к следующему этапу.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

10 ► **Начинаем прорабатывать тени**

Заштрихуйте небольшой участок углубления справа от черенка более толстыми и частыми линиями. Затем легкими штрихами соедините пятна теней, которые есть в центральной и верхней левой части яблока. Добавьте еще несколько штрихов в нижней левой части и парой толстых линий оттените его основание.



11 ◄ **Продолжаем работать с тенями**

Продолжайте активно штриховать, повторяя форму яблока, осторожно проделайте это и вокруг двух пятнышек бликов на правом верхнем боку плода. Сильнее заштрихуйте те места, где свет совсем не падает на поверхность яблока, — например, нижний левый бок.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

В следующем выпуске журнала вас ждет новый урок рисования, который поможет вам продвинуться еще на один шаг вперед.

- **Узнайте**, как можно нарисовать группу предметов с помощью координатной сетки
- **Как заштриховать рисунок** угольным карандашом
- **Каких эффектов** можно добиться с помощью водорастворимого карандаша

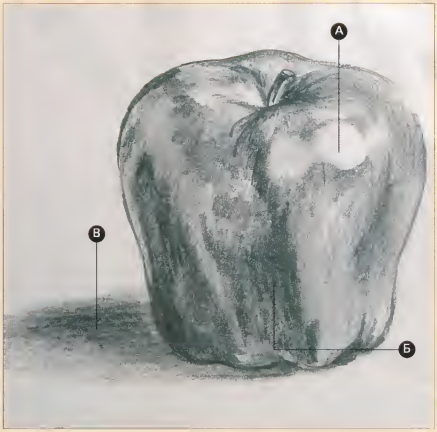
12 ▲ **Выявляем блики**

Теперь необходимо выделить яркие световые блики, которые, если вы их и не штриховали, могли запачкаться и потемнеть от прикосновения ваших рук, когда вы занимались тенями. Сделать это легко с помощью ластика. Только прежде убедитесь в том, что кончик самого ластика чистый, иначе он будет лишь размазывать пятна.

13 ▲ **Добавляем тень, которую отбрасывает яблоко**

Когда вы закончите рисовать яблоко, необходимо добавить отбрасываемую им тень. Используя боковую сторону грифеля, начните создавать тень легкими горизонтальными штрихами. В середине тень будет гуще, а около яблока светлее — здесь вам нужно будет ослабить нажим на карандаш.

ГОТОВЫЙ РИСУНОК



А Световые блики

Те участки яблока, на которые непосредственно падает свет — блики, — остались незаштрихованными. В процессе работы эти участки могут испачкаться, поэтому осветлите их, подчистив ластиком.

Б Темные тона

Самые темные участки яблока переданы с помощью наиболее частой штриховки. Тон на таких участках художники насыщают постепенно, добиваясь того, чтобы предмет — в нашем случае это яблоко — выглядел объемным.

В Тени

Тень, отбрасываемая самим яблоком, была нарисована боковой стороной грифеля. Ближе к яблоку нажим на карандаш следует ослабить. Наличие одной четкой тени усилит иллюзию того, что предмет освещен из одной точки.

Натюрморт с фруктами

Рисовать пастелью очень легко. Создать этот натюрморт вам помогут навыки, которые вы получили, рисуя яблоко карандашом.

На протяжении веков натюрморт продолжает оставаться классическим жанром изобразительного искусства. Натюрморт — это объединение в композицию любых предметов, которые можно найти под рукой. Главное — красиво их расположить по отношению друг к другу.

Пастелью приятно рисовать, создавая импрессионистические образы.

Яркая техника

Пастель отличается ярким, очень насыщенным цветом. Пастелью приятно рисовать. С ее помощью можно достичь целого ряда специфических эффектов например, накладывать цвета слоями, один на другой, добавлять энергичные, яркие штрихи или, напротив, смешивать цвета пальцами, чтобы получить матовый тон.

Выпускается пастель в виде мелков или карандашей разной жесткости. Для того чтобы нарисовать этот натюрморт, наш художник выбрал мягкую пастель. Фоновым здесь является желтый цвет, сверху на него наложены остальные цвета, которыми нарисованы фрукты. Поэтому и бумагу наш художник подобрал близкую по тону. Острым концом пастели он обводил контуры отдельных фруктов, а закрашивал их плоской стороной пастели.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Вам потребуется

Лист бумаги для пастели бежевого или серого цвета

Мелок жесткой черной пастели или хорошо заточенный пастельный карандаш, чтобы нарисовать контуры

12 палочек мягкой пастели: лимонно-желтая, оранжевая, ярко-оранжевая, желтая охра, хаки, темно-коричневая, светло-красная, вишнево-красная, темно-лиловая, черная, белая

1 ▸ Делаем набросок

Сначала хорошенько рассмотрите, как разложены фрукты и как очертания одного из них сочетаются с очертаниями другого. Затем возьмите жесткую черную пастель и набросайте всю композицию. Рисуйте короткими, легкими штрихами, помня о том, что это эскиз. Не стремитесь к абсолютной точности.

2 ▸ Наносим фоновый тон

Используя боковую сторону лимонно-желтой пастели, нанесите фоновый тон на все фрукты теплых цветов, то есть на красное яблоко, оранжевый апельсин, желтые банан и грушу (за исключением виноградин). Старайтесь не выходить за пределы контура каждого плода и не закрашивайте те места, где впоследствии будут нарисованы блики. Кончиком пастели нарисуйте более четкие желтые линии, чтобы показать нижний изгиб банана и его ножку.

Смешивание цветов

В данном случае смешивание цветов применялось очень ограниченно, поскольку наш художник стремился как можно полнее использовать возможности, которые предоставляет шероховатая поверхность специальной бумаги для пастели. Однако совсем без смешивания в этом натюрморте не обошлось — именно так были нарисованы блики на виноградинах, передающие игру света на поверхности ягод. Интенсивность белого цвета здесь увеличивается по мере приближения к сердцевине блика. По тому же принципу изображена и отбрасываемая от фруктов тень. Она насыщенней всего в центре и постепенно размывается к краям.

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

Наметив контуры предметов и покрыв фрукты фоновым тоном, вы можете перейти к основным цветам и бликам. Отделяя на бумаге один фрукт от другого, используйте как плоскую сторону, так и острый кончик пастели.

3 ◂ **Придадим форму апельсину**

Возьмите оранжевую пастель и проведите внутри апельсина несколько коротких серпообразных линий, повторяющих контур плода. Используйте и острый кончик, и плоскую сторону пастели. Обычный оранжевый цвет хорошо смешивается с более светлыми теплыми цветами, поэтому он частично покроет лимонно-желтый фон.

4 ▸ **Нанесем зеленые штрихи на грушу и банан**

Вновь используя и острый кончик, и плоскую сторону пастели цвета хаки, добавьте зеленоватый оттенок на груше и на банане. Обратите внимание на самые сложные линии, подчеркивающие выпуклости груши (в нижней ее части) и ножку банана.

5 ▲ **Добавим светлые тона на яблоко**

Для прорисовки яблока возьмем светло-красную пастель. Покройте ровными штрихами среднюю часть яблока, а затем проделайте то же самое на левой стороне плода. Затем острым кончиком пастели необходимо усилить цвет вокруг впадинки с черенком и еще сильнее выделить основной контур яблока.

6 ▸ **Рисуем виноград**

Возьмите вишнево-красную пастель и короткими штрихами закрасьте виноградные ягоды так, чтобы штрихи повторяли их форму. Оставьте пустыми те места, где впоследствии появятся блики.

САМОВЫРАЖЕНИЕ

Наш художник стремится к тому, чтобы фрукты на его натюрморте выглядели как можно реалистичней. Но стиль одного художника может отличаться от стиля другого. Те же фрукты, написанные, например, художником-кубистом, не будут похожи на реальные плоды, а картина в целом будет выглядеть приблизительно так, как показано выше. Здесь еще можно различить округлые формы отдельных фруктов, однако их истинные очертания художник воспринимает как нечто второстепенное, поскольку его цель — сконструировать свою картину из «кубиков» цвета.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА
Аэрозольные фиксаторы

Поскольку частицы пастели на бумаге слабо сцеплены друг с другом, цвета на картине легко могут размазаться. Работа будет выглядеть неаккуратной, грязной. Лучший способ избежать этого — покрыть картину специальным аэрозольным фиксатором, который надежно закрепит частички пастели (в домашних условиях можно использовать обыкновенный лак для волос). Старайтесь баллончик с фиксатором при распылении не приближать сильно к изображению. Закреплять рисунок вы можете как в самом конце работы, так и в процессе.

7 ▸ Продолжаем рисовать яблоко и апельсин

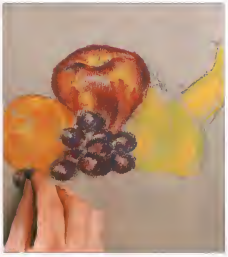
Вновь вернемся к вишнево-красной пастели, а также к тем участкам яблока, которые мы уже покрыли светло-красным цветом. Плотными штрихами подчеркните форму плода. Не трогайте среднюю левую часть яблока. Перейдите к апельсину, заштрихуйте его ярко-оранжевой пастелью, постарайтесь повторить форму плода.

8 ◂ Выявим самые темные тона у яблока

Возьмите темно-лиловую пастель и острым кончиком выделите контур яблока, а также изогнутую выемку, в которой сидит черенок. Затем боковой стороной пастели слегка затемните красное пятно в центре яблока.

9 ▸ Придаем форму виноградинам

Теперь вернемся к винограду. Используя темно-лиловую пастель, закрасьте очень энергичными мелкими штрихами внутреннюю часть каждой ягоды, стараясь подчеркнуть их форму. Не забудьте оставить светлыми те участки, где позже появятся блики.



10 ◂ Добавим темные тона на груше, банане и виноградинах

Желтой охрой отметьте наиболее темные фрагменты на груше и кожуре банана, как показано на рисунке. Используйте более плотные линии в тех местах, где виноградины отбрасывают на грушу небольшую тень. Чтобы лучше показать форму каждой виноградины, обведите внешний край каждой ягоды острым кончиком черной пастели.

11 ▸ **Доводим виноградины до бликов**

Возьмите белую пастель и легкими движениями закрасьте все до сих пор не заштрихованные фрагменты на каждой винограднице. На некоторых из них блики сделайте наиболее четкими. Для того чтобы правильно расположить блики, чаще сверяйте свой рисунок с фотографией в нашем журнале.

ШКОЛА МАСТЕРОВ

Поль Сезанн

(1839—1906)

Натюрморт с сахарницей и фруктами

Поль Сезанн — его называли «отцом современной живописи» — любил натюрморт. Для своих работ мастер выбирал, как правило, самые простые предметы. Вот и здесь Сезанн составляет композицию из фруктов, сахарницы и драпировки. Для его манеры письма было характерно использование именно чистых цветов.

Нейтральный, лишенный каких-либо деталей фон контрастирует с яркими фруктами. С помощью этого приема Сезанн сосредотачивает внимание зрителя на главном.

Груши написаны с помощью густых слоев искусно подобранных оттенков краски. При этом на плоде совсем отсутствуют блики.

Драпировка, написанная, как и фон, в приглушенных тонах, выглядит на этой картине второстепенной деталью, которая необходима лишь для того, чтобы снова выделить главное — фрукты.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

12 ◂ **Усиливаем блики**

Отметьте на апельсине яркое пятнышко цвета хаки и добавьте белый блик. Затем белые блики добавьте на все остальные фрукты, как показано на рисунке, используя для этого плоскую сторону пастели. Теперь острым концом белой пастели нарисуйте несколько скошенных линий в углублении, где сидит черенок яблока, а затем — темно-коричневой пастелью. Тем же цветом обведите край яблока и слегка заштрихуйте светло-коричневые пятна, чтобы сделать их темнее. Осторожно разотрите кончиком пальца блики на виноградинах.

13 ▲ **Заканчиваем рисовать апельсин**

Используя плоскую сторону пастели, сделайте несколько светло-красных штрихов на апельсине, подчеркивая его форму и контур. Наносить их следует очень легко. После этого осторожно разотрите пальцем красную пастель.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

На следующем уроке мы будем писать акварелью.

- **Создаем красочную композицию** из обычных предметов
- **Изучаем фактуру** предметов и осваиваем живописный прием «влажным по влажному»
- **Продолжаем учиться** смешивать цвета

14 ▲ **Рисуем фон**
Белой пастелью сделайте серию горизонтальных и вертикальных штрихов вокруг рисунка. Оставьте без штриховки лишь участки, прилегающие справа к груше и слева к апельсину, — здесь вы можете добавить тени.

15 ▲ **Добавляем тень от фруктов**
Сделайте кончиком черной пастели мелкие штрихи, чтобы углубить лежащие вокруг виноградин тени. Затем плоской стороной черной пастели нанесите легкую тень на поверхность воображаемого стола и пальцем разотрите ее так, чтобы она постепенно переходила в белый фон.

ГОТОВЫЙ НАТЮРМОРТ

А Многослойный цвет
Пастель хороша тем, что ее можно наносить слой за слоем. На светлый основной тон легли более темные тона, что помогло придать объем изображаемому предмету.

Б Ровный фон
Ровный белый фон хорошо оттеняет сложные формы ярко окрашенных фруктов.

В Размытая тень
Плавный переход падающей от фруктов тени в белый фон делает ее более естественной.

Летний пейзаж

Этот летний пейзаж мы нарисуем с помощью двух акварельных красок — синей и желтой, которые при смешивании дают зеленый цвет.

Писать пейзаж акварелью очень интересно. И для того чтобы повторить этот прекрасный летний пейзаж, изображенный на фотографии, вам будет достаточно двух красок — синего кобальта и желтого кадмия. Рисуя акварелью, совершенно невозможно ошибиться.

▲ *Смотрите, сколько оттенков можно получить, имея всего две акварельные краски, если смешивать их в разных пропорциях.*

Вам потребуется

Планшет с натянутым листом бумаги или лист акварельной плотной бумаги, прикрепленный к планшету

Карандаш 2B

Кисти: № 6, № 2

Палитра или белая тарелка

Банка с водой

Мольберт или подставка под планшет

2 акварельные краски:
желтый кадмий
синий кобальт

Пишите, сколько хотите

Прозрачный или насыщенный получится пейзаж, зависит только от вас. Вы можете дойти до шага № 11 и остановиться, но при желании можете продолжить, перейдя к разделу «Последние штрихи». Только не забывайте почаще менять воду в баночке, куда окунаете кисть, иначе цвета, которые вы смешиваете, будут получаться грязными.

Нанесение краски полосами

В данном случае очень важно наносить краски именно полосами. Чтобы краски лучше стекали, необходимо расположить лист не горизонтально, а под небольшим углом. Для этого воспользуйтесь мольбертом или специальной подставкой, которая позволит управлять потоком краски и заставит ее стекать в нужном направлении. Подставку легко сделать из деревянного бруска, можно просто использовать старую книгу. Подложите эту подставку под планшет, к которому прикреплен лист бумаги.

Не забудьте о том, что акварелью лучше писать на специальной акварельной бумаге, достаточно плотной, имеющей фактуру. Бумагу тонкую (например, ватман) натягивают на планшет, так как иначе при увлажнении она будет сморщиваться, что погубит вашу работу.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Проведите полосы краски от верхнего края к середине, переверните планшет вверх ногами и приставьте его к бруску. Краска начнет стекать вниз, но, поскольку планшет перевернут, на самом деле она будет стекать к верхнему краю картины. Благодаря этому приему можно добиться того, что цвет будет интенсивнее.

1 ◂ Намечаем композицию
Карандашом 2В на бумаге нарисуйте прямоугольник — границы картины. Внимательно рассмотрите фотографию и легкими штрихами наметьте линию горизонта, а также участки желтого и зеленого полей.

2 ▸ Начинаем рисовать небо
Возьмите синий кобальт и кисть № 6 (не берите кисть № 2, она слишком тонкая для такой работы). Расположите планшет с бумагой под углом таким образом, чтобы краска плавно стекала вниз. Начните рисовать насыщенным цветом и по мере того, как краска будет стекать от верхнего края картины к центру, больше разводите ее водой. Это поможет вам менять тон неба от темного к светлому.

3 ▾ Делаем цвет неба интенсивнее
Переверните планшет вверх ногами и снова расположите под углом (прислоните к подставке). Добавьте в верхней части неба еще немного синего кобальта. Планшет стоит под углом, это не позволит краске стечь вниз, а значит, цвет неба в верхней его части станет насыщеннее. Дайте бумаге высохнуть.

4 ▴ Наносим основной цвет на передний план пейзажа
Верните планшет в первоначальное положение. Промойте в воде кисть № 6, налейте немного чистой воды в свободную ячейку палитры или на отдельное блюдце, разведите в этой воде немного желтого кадмия. Постарайтесь замешать столько краски, чтобы ее хватило на весь передний план пейзажа. Наносите краску полосами, двигаясь сверху вниз. Дайте бумаге высохнуть, нанесите второй слой краски и снова дайте бумаге высохнуть.

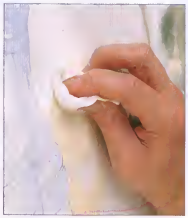
ПРОДОЛЖАЕМ ПИСАТЬ ПЕЙЗАЖ

Теперь можно добавить участки зеленого цвета. Сначала смешайте две краски. Для этого налейте немного чистой воды в свободную ячейку палитры или на блюдце, разведите в воде немного желтого кадмия, а затем добавляйте по капельке синий кобальт до тех пор, пока не получите зеленый цвет желаемого оттенка. Чем больше синей краски вы добавите, тем темнее у вас получится зеленый цвет.

▲ *Чем больше синей краски добавлено к желтой, тем темнее будет оттенок полученного зеленого цвета.*

5 ◂ **Переходим к зеленому цвету**

Уберите подставку из-под планшета. Промойте кисть № 6. Затем вдоль горизонта, где должно появиться зеленое поле, проведите кистью, пропитанной чистой водой. Теперь возьмите на кисть зеленую краску и плавно ведите полосу так, чтобы ее нижний край потек и зеленая краска смешалась с желтой.



6 ▸ **Рисуем передний план**

Перейдите к переднему плану пейзажа и напишите его той же зеленой краской, перемещая кисть слева направо. Наберите на кисть краски погуще и нанесите неровными мазками. Старайтесь работать быстрее, чтобы краска не успевала высыхать.

7 ▲ **Выделяем задний план.**

Прежде чем высохнет полоска зеленого поля на заднем плане, на палитре добавьте к зеленой краске немного синего кобальта, чтобы углубить тон. Проведите вдоль горизонта линию получившегося темного тона. Он поможет подчеркнуть удаленность горизонта.

8 ▸ **Создаем перспективу**

Добавьте смелые темно-зеленые диагональные линии, нанося краску так быстро, чтобы она не успевала высыхать. Проводите их справа налево. Эти линии помогут показать перспективу.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

Как снять излишки краски

Пятно акварели легко снять, промокнув его впитывающим влагу материалом, — например, бумажной салфеткой или кухонным полотенцем. Удалить можно не только свежую, но и засохшую краску. Это делается с помощью смоченной в чистой воде бумажной салфетки или ватного тампона. Правда, чем интенсивнее цвет, тем больше вероятность, что бумага останется слегка окрашенной.

САМОВЫРАЖЕНИЕ
Интенсивный цвет

Перед вами тот же пейзаж, но только цвет здесь усилен, насыщен. Также художник использовал дополнительные цвета — красный поверх зеленого и фиолетовый поверх желтого, — именно благодаря этому колорит пейзажа изменился. Другая его особенность — отсутствие изгороди, отчего вид становится более открытым, очевиднее перспектива. Изменено на этом пейзаже и время суток — розовая дымка на горизонте говорит о том, что художник писал ранним утром, а не днем, как изображено на нашей картине.

9 ▸ **Вернемся к желтому полю**

Еще раз пройдитесь кистью с краской по желтому полю, чтобы сделать цвет более насыщенным, и дайте краске высохнуть. Затем нарисуйте тем же цветом несколько неровных полос, идущих вдоль желтого поля. Вновь дайте картине высохнуть.

10 ▸ **Выделим склон на переднем плане**

Покройте передний план картины тонким слоем чистой воды. Затем темно-зеленой краской справа налево смело проведите неровные диагональные линии, пересекающие все уходящее к горизонту поле. Дайте краске растечься.

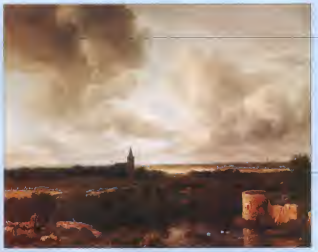
11 ▸ **Делаем желтое поле естественным**

Наберите на кисть темно-зеленую краску и проведите по нижнему краю зеленого поля, расположенного ближе к горизонту. Дождитесь, когда высохнет участок картины, на котором изображено желтое поле. Затем смешайте желтый кадмий с капелькой синего кобальта, чтобы у вас получился «грязно-желтый» цвет. Нанесите несколько мазков этой краски на желтое поле — это создаст иллюзию неровной поверхности. Дайте картине высохнуть.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

На шаге № 11 самое время остановиться, но если вам хочется продолжить работу, можно еще добавить несколько деталей. Они помогут подчеркнуть перспективу.

12 ▸ **Рисуем изгородь**
Смешайте синий кобальт с капелькой желтого кадмия. Возьмите тонкую кисть № 2 и нарисуйте мелкими, сверху вниз, мазками стоящие вдоль границы желтого поля столбы изгороди. Расположите их так, как показано на фотографии. Обратите внимание на то, что по мере удаления к горизонту столбы становятся меньше и кажутся поставленными ближе друг к другу.



Облака кажутся еще более грозными оттого, что висят низко над землей, продолжая при этом подниматься вверх. Отбрасываемая облаками тень уже накрыла почти весь передний план картины.

Внимание зрителя привлекает золотисто-желтая полоса. Это солнечные лучи, быть может последние перед бурей, пробившиеся к земле сквозь плотное облачное покрывало и озарившие горизонт.

ШКОЛА МАСТЕРОВ

Якоб ван Рёйсдал

(1628/29—1682)

Пейзаж с развалинами замка и церковью

Большой мастер пейзажа, Якоб ван Рёйсдал прославился своим умением передавать настроение с помощью игры света и тени. Если на том пейзаже, который рисуем мы с вами, небо чистое, синее, то у этого голландского художника оно никогда не бывает безоблачным (рисовать облака вы еще научитесь). Торжественное настроение на его пейзаже возникает именно благодаря небу, спрятанному за плотной массой серых кучевых облаков. Живописец создает такую атмосферу, которую называют «затишьем перед бурей».

13 ▸ **Рисуем проволоку и размываем четкие линии**
Кистью № 2, двигаясь слева направо, нарисуйте тонкие линии, изображающие протянутую между столбами проволоку. Кисть при этом должна едва касаться бумаги. Постарайтесь, чтобы рука у вас не дрожала. Дайте краске высохнуть, затем смочите кисть в чистой воде и проведите ею поверх нарисованной проволоки, чтобы слегка размыть краску и смягчить удаленные линии.

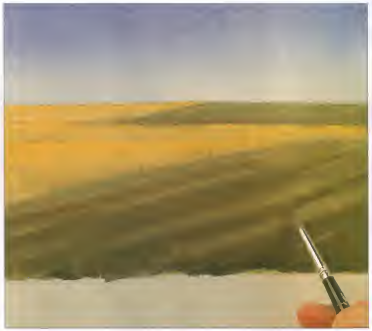
СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

В следующем выпуске мы поговорим о том, как писать пейзаж акриловыми красками

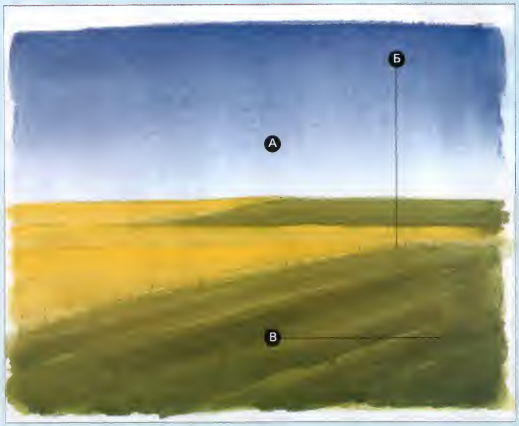
- **Рисуем** архитектурное сооружение — кирпичную стену и садовые ворота
- **Учимся** наносить краску слоями, чтобы создать фактуру.
- **Если промокнуть** тонкий слой краски бумажной салфеткой, можно добиться удивительных эффектов

14 ▸ **Усилим ощущение перспективы**

Добавьте к имеющейся зеленой краске немного синего кобальта, чтобы цвет получился еще темнее. Проведите этой смесью на переднем плане картины диагональные линии — кисть при этом движется справа налево. Чтобы усилить ощущение перспективы, самую темную краску нанесите на участок картины в нижнем правом углу. Теперь пейзаж закончен и должен лишь как следует высохнуть.



ГОТОВЫЙ ПЕЙЗАЖ



А Участок убывающих тонов

Необходимо добиться того, чтобы синий интенсивный цвет неба постепенно светлел ближе к горизонту. Именно таким выглядит в природе настоящее небо.

Б Размытая изгородь

Слой чистой воды, нанесенный поверх проволоки и удаленной изгороди, помог смягчить жесткие линии. Изгородь стала выглядеть слегка размытой и вписалась в пейзаж.

В Многослойный передний план

Передний план был написан несколькими слоями зеленой краски. Самый темный тон спокойно растекся, так как его нанесли в самый последний момент.

Сила цвета

Цвет — самое могучее оружие художника. С помощью цвета можно выражать чувства, передавать пространство, создавать атмосферу и настроение.

Теория цвета

Белый (солнечный) свет, проходя сквозь призму (или дождевую каплю) расщепляется на радужный спектр. Луч как будто раскрывается веером, образуя цветовой круг, и четко можно проследить основные законы смешивания цветов. Красный, желтый и синий цвета называют основными: эти чистые цвета нельзя получить путем смешивания каких-либо красок. Три других цвета — оранжевый, зеленый и фиолетовый — называют производными, поскольку их получают, смешивая в равных пропорциях пару основных цветов, стоящих рядом друг с другом в цветовом круге.

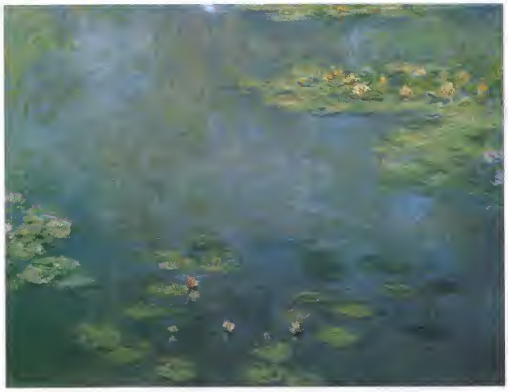
Помимо этого существуют производные цвета, которые получаются при смешивании любого основного цвета с одним из производных. Например, добавление зеленого к синему дает цвет, который называют бирюзовым. Так уж принято некоторым производным цветам давать названия драгоценных камней или прекрасных цветов, имеющих похожий цвет. Именно эти названия вы и прочтете, когда станете в художественном салоне рассматривать тюбики с красками.

Цвет зависит от освещения, и нужно понять, как он изменяется. Посмотрите внимательно на небо в солнечный день — вы заметите, что в вышине оно темнее, чем у горизонта, при этом у горизонта небо не просто светлей — оно приобретает желтоватый оттенок.

▼ *Передний план картины Франца Марка (1880—1916) «Желтая корова» заполнен синими и красными пятнами, помогающими понять, что цвет может служить для выражения эмоций.*

ОСНОВНАЯ ПАЛИТРА

Существуют основные, необходимые каждому художнику цвета, с помощью которых можно получать цвета производные. Перечисленные ниже цвета хорошо смешиваются, и не имеет значения, маслом или акварелью вы рисуете. Если у вас есть голубовато-зеленая краска, два оттенка синего и два оттенка желтого, вы можете получить любой оттенок зеленого. Попробуйте смешивать краски, не добавляя белил.



▲ *Клод Моне (1840—1926) использовал цвет для передачи мимолетного мгновения. Написанные на этой картине кувшинки, кажется, вот-вот растворятся в воде.*

Черный и белый

Вы, вероятно, уже заметили, что в радужном спектре нет ни черного, ни белого цветов. Когда свет падает на предмет, поверхность предмета поглощает одни световые волны (определенной длины), а другие отражает, превращая их в цвет, который мы видим. Черная поверхность поглощает световые волны любой длины, а белая поверхность, напротив, отражает любые световые волны. Иными словами, черный цвет — это отсутствие всякого цвета, а белый — все цвета, слитые воедино.

Коричневый

Что из себя представляет коричневый цвет? Предмет, который для нас выглядит коричневым, поглощает незначительную часть волн, а большую часть отражает. При этом в разных пропорциях смешиваются три основных или три дополнительных цвета, образуя широкую гамму коричневых оттенков.

Только ли теплый или холодный?

Как видно на цветовом круге, цвет может быть не только теплым или холодным, но также густым или прозрачным, темным или светлым, гладким или фактурным, матовым или блестящим, ярким или приглушенным. Все зависит от того, какие и в какой пропорции смешаны цвета.

Радужный спектр, или цветовой круг

Цвета на одной половине круга (красный, оранжевый, желтый) принято называть теплыми, а на противоположной половине (синий, фиолетовый и зеленый) — холодными. Теплые цвета считают приближающимися, а холодные — удаляющимися. Так, например, стволы деревьев на пейзаже по мере удаления приобретают сине-зеленый оттенок, чего не скажешь о деревьях на переднем плане. Если поместить противоположные цвета рядом, они начнут, так сказать, уничтожать друг друга. Все эти свойства цветов каждый художник использует для создания цветовых контрастов на полотне.

Коллаж «Ваза с цветами»

Для того чтобы сделать коллаж, вам не потребуются специальные материалы, вы можете использовать то, что найдете у себя дома.

Коллажом называют картину, собранную из различных по цвету и фактуре материалов. Поэтому материалы для создания коллажа вы можете найти, заглянув, например, в старые журналы. Каких только форм, фактур и цветов вы ни встретите на их страницах. Достаточно заинтересовавшие вас изображения просто вырезать и пустить в дело, чтобы получился уникальный коллаж.

Для создания коллажа вы можете использовать любые материалы, которые найдете в своем доме, — от старых журналов и рекламных каталогов до оберточной бумаги или обоев.

Выбор материала

Возьмите, к примеру, журнал по садоводству, каталог цветочного магазина или старые поздравительные открытки — и у вас в руках окажется идеальный материал для того, чтобы сделать коллаж «Ваза с цветами».

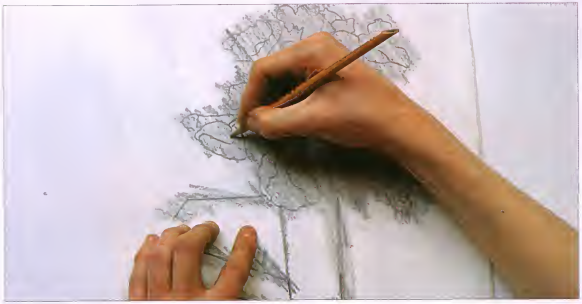
Для фона коллажа лучше всего подойдет крепированная бумага. Одно из достоинств такой бумаги заключается в том, что, если снять один слой, она станет полупрозрачной. Это значит, что сквозь нее могут просвечивать другие цвета и силуэты. Нет ничего проще, чем создать этот коллаж с цветочной вазой. Просто перерисуйте или скопируйте с помощью кальки силуэт вазы и цветы на простой лист бумаги, а затем приклейте сверху на изображение вырезанные из журналов яркие детали.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Вам потребуется

Карандаши 2В и 2Н
Металлическая линейка
Нож
Маскировочная лента
Клей ПВА (в крайнем случае — канцелярский)
Большой лист белой бумаги
Несколько листов кальки
Синяя и красная крепированная бумага
Старые журналы

1 ▸ **Копируем композицию**
Сделайте фотокопию вазы с цветами и увеличьте ее до нужного размера. Фотография хороша тем, что она упростит процесс копирования. Установите копировальный автомат на высокий режим, чтобы стали хорошо видны все, даже самые темные, линии. Положите поверх сделанной фотокопии лист кальки и переведите на него композицию коллажа. (Если у вас нет копировального автомата, вы можете скопировать фотографию на кальку, приложив в дневное время картинку и прозрачную бумагу к оконному стеклу).



2 ◂ **Переводим фигуры на бумагу**
Переложите лист кальки с переведенным рисунком на лист белой бумаги (только не переворачивайте его, иначе у вас получится перевернутое изображение). Возьмите жесткий карандаш 2Н и, сильно на него нажимая, обведите контур, который видите на кальке. Он должен отпечататься на белой бумаге. Уберите кальку и обведите вдавленную линию от карандаша 2Н карандашом 2В.

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

Когда будут переведены основные линии, можно перейти к более мелким деталям. Вырезайте их из цветной бумаги различной фактуры и наклеивайте на яркую крепированную бумагу, которая будет служить фоном.

3 ◂ **Сделаем шаблон лепестка**
Не все вырезанные вами из цветной бумаги фигуры будут точно совпадать с переведенным силуэтом. Чтобы облегчить себе работу, переведите некоторые лепестки на кальку.

4 ▾ **Вырезаем по шаблонам**
Теперь выбирайте несколько разных листов цветной бумаги, подкладывайте их под кальку и вырезайте лепестки.

5 ▾ **Наклеиваем фон**
Смажьте синюю крепированную бумагу тонким слоем клея ПВА и наклейте ее таким образом, чтобы закрыть все очертания цветов и половину вазы. Возьмите нож и вырежьте участок, который будет прикрывать красная крепированная бумага (см. шаг № 6).

6 ▸ **Делаем стол**
Смажьте тонким слоем клея ПВА лист красной крепированной бумаги и наклейте поверх участка, размеченного под стол. Сделайте ножом вырез под вазу, а затем осторожно снимите верхний слой с обоих листов крепированной бумаги, чтобы остался один полупрозрачный слой.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

Как скрыть прорези

Если нож дрогнет у вас в руке и линия уйдет в сторону, если вы случайно прорежете лишние слои бумаги, не беспокойтесь. Ситуацию можно поправить с помощью клейкой ленты. Просто переверните картину, на обратной ее стороне приклейте ленту вдоль случайно сделанной прорези и верните картину в первоначальное положение.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

Посмотрим, сколько трафаретов можно найти в вашем доме

- **Создаем морскую сценку** с помощью трафаретов
- **Учимся рисовать** и вырезать трафареты
- **Как добавить** на картину песок, чтобы получить реальную фактуру

7 ▸ Наклеиваем цветы

Вырезанные вами по шаблонам цветы наклеивайте на подходящие для них места. Не волнуйтесь, если какой-нибудь цветок не совпадет с оригинальным силуэтом. Импровизация в этой работе только приветствуется.

8 ▾ Вырезаем цветы из журналов

Для создания цветов можете использовать не шаблоны, а фотографии с настоящими цветами, которыми вы хотели бы украсить свой букет.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Добавляйте в вазу, сколько пожелаете, все новые и новые цветы, бутоны и изогнутые полоски бумаги, изображающие цветочные стебли. В заключении сделайте саму вазу и падающую от нее тень.

9 ◂ Делаем вазу и тень от нее

Вырежьте из синей крепированной бумаги падающую от вазы тень и наклейте ее. Затем приклейте вазу из выбранной вами бумаги. Когда все будет закончено, обрежьте картину по краям с помощью ножа и железной линейки.

ГОТОВЫЙ КОЛЛАЖ

А Реалистичная деталь

Фотографии настоящих цветов вырезаны из журналов по садоводству. Такие «живые» цветы, конечно, отличаются от находящихся рядом с ними «абстрактных» цветов, сделанных из цветной бумаги.

Б Шаблоны лепестков

Некоторые лепестки были вырезаны из цветной бумаги произвольно, но некоторые по совершенно определенному размеру и форме. В этом случае использовались шаблоны.

В Фон из крепированной бумаги

Крепированная бумага была выбрана для фона, так как она достаточно прозрачна и сквозь нее хорошо просматривается переведенный с кальки на белый лист бумаги силуэт композиции.